

U.N.A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
Área Transdepartamental de Artes Mutimediales

PROYECTO DE GRADUACIÓN

Tipo de Proyecto: Obra

Título: “Propaganda”

Tipo: Proyecto de Obra

Autor: Julián Helman

Director de Proyecto: Raúl Lacabanne

Co-Director: Gumersindo Serrano Gómez

Fecha presentación: noviembre de 2014

Fecha tentativa propuesta para la defensa: 12 de noviembre de 2015

Lugar: Multiespacio Pasco – Pasco 689 - CABA

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	2
2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.....	3
3. DESARROLLO.....	7
4. OBJETIVOS.....	11
5. CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	12
6. GRÁFICOS.....	14
7. CONCLUSIONES.....	15
8. ANTECEDENTES.....	17
9. REFERENTES.....	19
10. BIBLIOGRAFÍA.....	21

“En el infinito se unen los contrastes, entre los cuales existe una ligazón interna. La circunferencia con radio infinito se confunde con la recta. Hay venenos que son medicinas. El odio se une con el amor. El todo se manifiesta en lo singular y lo singular lleva el sello del todo. La tierra móvil es solo una pequeña partícula de uno de los mundos del infinito universo. Infinitos mundos nacen y mueren. La vida no se suspende nunca ni en ningún sitio. El mundo todo está relacionado recíprocamente, y la materia es la sustancia única viva y activa. En todo está la armonía y perfección del universo”

Giordano Bruno (1600)

1.- RESUMEN

Propaganda comienza como una invitación a la desobediencia y a la rebeldía. Si la invitación no es aceptada, no empieza.

Es música, video, performance, danza. Una amalgama de lenguajes, de sentires, de opiniones, de saberes e inquietudes.

Un espacio irradiando estímulos sonoros y visuales en todas direcciones. Estímulos complementarios, contradictorios por momentos. Inabarcables en su totalidad.

Se trata de un puñado de canciones interpretadas en vivo. Cada una con un tratamiento de lo visual y performático específico. Pero que al mismo tiempo, pretenden conformar una unidad.

La propuesta visual se presenta como una oferta múltiple y diversa. Como una exhortación a la toma de decisiones. Al enfrentarse a Propaganda es preciso optar. Elegir entre diferentes opciones resignando parte de la propuesta. De esta manera, se construyen experiencias únicas y personales.

2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

Ingresé a la carrera de Artes Multimediales hace ya unos cuantos años, quizás demasiados, sin tener una idea clara de con qué me iría a encontrar. Hacía música, me interesaba la fotografía, el cine y andaba en la búsqueda de interrelacionar diversas disciplinas artísticas. Entendía que la percepción, los sentidos, eran un mundo inmensamente rico sobre el cual arrojarme. ¿Por qué centrarme en el oído dejando de lado la vista o el tacto? ¿Qué pasa con la posibilidad de una participación más activa por parte del espectador? Al momento de encarar este proyecto de graduación me propongo desarrollar esa idea vaga, difusa en esos comienzos, esa necesidad que me impulsó a transitar por toda esta carrera, disfrutando de muchos de los momentos transcurridos en ella, renegando en otros tantos. Mirando hacia atrás, pensando en quien era allá por 2006 y quien soy ahora, entiendo que además de más viejo, me encuentro más preparado para continuar con esta aventura.

Siempre intenté desarrollar mi producción partiendo de una necesidad. La de expresar determinadas cuestiones que me pasan, me preocupan y me son completamente propias, y que al mismo tiempo, considero de interés para un otro. Es así que procuro establecer un vínculo, un diálogo con el/aquellos otros. Al mismo tiempo, no me interesa en lo más mínimo la producción de un arte complaciente. Me adhiero a la línea de un Roberto Arlt y su “violencia de un cross a la mandíbula”¹ A la del Bertolt Brecht a quien se le atribuye “El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma”². Parto de la urgencia de decir y que otro escuche ese decir. Si no tengo nada para expresar, ¿qué sentido tiene tomarse todo el trabajo que demanda esto de pretender hacer arte? De ahí, el nombre elegido para este proyecto: PROPAGANDA.

Desde mi posición, mi subjetividad, revoleo algo para que se propague. Me interesa poner en discusión además, aquellas connotaciones negativas del

¹ Prólogo a "Los lanzallamas" (1931)- Roberto Arlt

² Bertolt Brecht (1898 – 1956)

³ Bacon, Francis. Novum Organum [Libro 1ro]. 1620

⁴ Bertolt Brecht (1898 – 1956)

⁵ Karl Marx (1818-1883)

⁵ Hans-Thies Lehmann, **El teatro posdramático**: una introducción. (Universidad Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Alemania) Traducción: Paula Riva

término propaganda. ¿Es que acaso existe la información libre, desinteresada e imparcial?

Procuro que exista un lenguaje, muchos lenguajes, un mensaje, muchos mensajes. Esto no significa, panfleto. Ni pretensiones de esclarecimientos. Quizás, pocas o ninguna certeza. Probablemente, unas cuantas preguntas. Me interesa poner a reverberar un conjunto de estas líneas. Que se complementen, que se contradigan. Qué se multipliquen polisémicamente. Y que en ese revoltijo, sobrevivan él/los lenguajes para que del otro lado de la línea, se pueda participar y operar. Recoger y modificar. Aspiro a ese “teléfono descompuesto” ideal. En el que al final aparezcan creaciones más profundas y provocadoras que las emitidas al principio de la cadena.

- *Aquellos que han manejado las ciencias han sido, o bien hombres de experimento, o bien hombres de dogmas. Los hombres de experimento son como las hormigas, que sólo recogen y utilizan, los razonadores parecen arañas, que hacen telarañas de su propia sustancia, pero seamos mejor un término medio: la abeja, que no sólo recoge el material de las flores del jardín y del campo, sino que transforma y lo digiere por un poder propio. Éste es el verdadero asunto de la filosofía, que no se basa únicamente o principalmente en poderes de la mente, ni tampoco en la materia que recoja de la historia natural y de los experimentos de mecánica poniéndolo toda en la memoria tal y como se lo encuentra, sino que lo deja en el entendimiento alterado y digerido. Por lo tanto, mucho se puede esperar a partir de una estrecha y pura unión entre estas dos facultades: experimental y racional.*

Francis Bacon (1561-1626)³

Pretendo seguir el camino de la abeja y que quién se tropiece con mi obra, también lo haga.

Más arriba aclaré que no aspiro a adjudicarme el “don de la objetividad”. Pero entiendo que más allá de las limitaciones humanas, existe una realidad objetiva. Una realidad inmensamente compleja, inabarcable. De la que muchas veces,

³ Bacon, Francis. Novum Organum [Libro 1ro]. 1620

solo conseguimos rascar su superficie. "La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría."⁴ Sé que en el ámbito de la filosofía (y también en muchos otros), esto es algo sobre lo que se ha discutido ampliamente y sobre lo que se sigue discutiendo. Sobre esta cuestión, entre otras, intentaré reflexionar en Propaganda.

Tomo posición en este debate. Es injusto no reconocer que a pesar de sus limitaciones, los seres humanos, han podido valerse de estrategias para ir acercándose en mayor o menor medida a esa realidad objetiva. Experimentando, cuestionando, dudando, pensando, imaginando, equivocándose, manteniéndose en movimiento...

Me pasa y experimento muchas veces, ante producciones multimediales, un quedarme afuera. No entiendo, me aburro, me voy a otro lado. Por ahí, me quedo hasta que termine, pero me voy a otro lado...

Es un desafío. La carrera nos impulsa a realizar arte sirviéndonos de los nuevos medios tecnológicos. No tiene sentido hacer lo de siempre. Creo que tampoco, pretender estar 20 pasos por delante.

Hans-Thies Lehmann desarrolla su concepto de Teatro Posdramático (mi proyecto contendrá elementos teatrales) señalando la permanencia de lo antiguo en lo nuevo.

*"El teatro posdramático engloba pues la actualidad/el retorno/la continuidad de antiguas estéticas, por ejemplo de las que, ya antes, se distanciaron de la idea dramática a nivel del texto o del teatro. El arte no puede de ninguna manera desarrollarse sin relación con formas anteriores. El único criterio es el nivel, la lucidez y la forma particular de esta relación. Por lo mismo, es necesario diferenciar entre el recurso a lo antiguo aún en lo nuevo y la (falsa) apariencia de la validez persistente o la necesidad de normas siempre presentes."*⁵

⁴ Karl Marx (1818-1883)

⁵ Hans-Thies Lehmann, **El teatro posdramático**: una introducción. (Universidad Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Alemania) Traducción: Paula Riva

Es por eso que para este trabajo voy a trabajar con elementos propios de la música experimental, clásica y popular y con la imagen figurativa y abstracta. Integrando, poniendo a dialogar, contraponiendo diferentes tradiciones. Con diversos soportes. Con elementos provenientes de la performance. Con propuestas de interactividad. Reflexionando sobre la problemática espacial, el punto de vista, la perspectiva, la edición, la participación activa, la provocación, la incomodidad, alentando además, a la rebeldía y la desobediencia.

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”⁶

A no malinterpretar...

“Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno”⁷

Vamos dando sala

Mediante mi producción artística, me interesa abordar muchos de los temas propios del hombre contemporáneo. Vivencias personales, lo social y la problemática existencial. Es sobre lo que tratan las canciones que serán parte del presente proyecto.

Como decía, me interesa hacerlo utilizando una multiplicidad de lenguajes, soportes y medios. Apuntando a que se complementen, sumen decires y se retroalimenten unos a otros. Lo sonoro, visual, performático y objetual articulados en una organización compleja.

Realizar un trabajo en relación a la perspectiva y el punto de vista en el que el espectador deba participar activamente. En Propaganda estarán sucediendo diferentes propuestas visuales en simultáneo. El espectador no podrá abarcar la totalidad. Deberá optar, decidir, “editar” su propia película. En este sentido la experiencia de cada espectador será única y particular.

⁶ Frase escrita por Publio Terencio Africano en su comedia *Heauton Timoroumenos* (El enemigo de sí mismo), del año 165 a.C

⁷ Traducción al castellano que aparece en todas las fuentes consultadas. En inglés, por ejemplo “I am human, and think nothing human alien to me.” De acuerdo a Gumersindo Serrano Gómez, la traducción correcta es “Hombre soy, nada de lo humano juzgo ajeno”

Podemos cerrar los ojos, voltear la mirada. No podemos hacer lo mismo con los oídos. Al menos, no de forma sencilla. La música, el sonido, será el hilo conductor que articule toda la puesta. Tendrá un comienzo, un fin y un desarrollo en el espacio, tiempo. Los estímulos visuales, en cambio, serán sobre los que el espectador/público/participante (¿Por qué me cuesta siempre definir este rol?) podrá operar más libremente. Estará dentro de sus posibilidades, elegir qué observar, desde qué posición y en qué momento saltar de una a otra propuesta visual.

A nivel tecnológico, intentaré aprovechar varias de las herramientas que fui aprendiendo a manejar durante todos estos años de cursada. Siempre en función de la obra. Partiendo de lo que la obra pide. No del artilugio tecnológico. En Propaganda habrá proyecciones en distintas modalidades. Pantallas no planas, cine expandido. Trabajo con sensores mediante los que se operará sobre los movimientos del público. Espacialización del sonido conformando un sistema multiparlante.

3. DESARROLLO

Palito, bombón, helado

a.- En el comienzo, fue la música...

5 composiciones, 4 de ellas, canciones. ¿De donde viene esa música?

¿Inspiración?

No! La araña. Vivo o quizás más bien sobrevivo en este mundo. El mismo mundo que habita quien lee este proyecto de graduación, el mismo que aquellos que vayan a presenciar lo que salga de todo esto. El mismo mundo y al mismo tiempo, un otro mundo. El que percibo a partir de mis sentidos, de mis limitaciones, el que estructuro a partir de mis experiencias, el que se fue conformando a partir de mi historia. Que está en movimiento, en continua transformación.

Y mi música es producto de todo eso. De lo que escucho, de lo que veo, de lo que toco, de lo que me pasa, de lo que imagino, de lo que quiero, de lo que odio, de lo que entiendo, pero por sobre todas las cosas, de lo que no entiendo e intento comprender.

Lo visual está en su génesis. En este trabajo pretendo volver ahí. Procesado, alterado, digerido y regurgitado. Para que otros tomen algo, partes, y puedan hacer algo con eso.

b.- Lo visual aparece o reaparece facetado. Atraviesa el prisma de la música para proyectarse de manera diversa, complementaria, contradictoria en distintos espacios, simultáneamente. Distanciándose, acercándose. Las imágenes discuten, se pelean, se reconcilian y vuelven a enfrentarse.

El participante/espectador (o lo que fuere) elije, pasea, edita su película.

c.- La performance

Músicos, bailarina. Una puesta, una actitud en función de cada composición.

Se abre el telón.

Por el momento en mi cabeza. Hay un plan, una estrategia. Pero no como algo rígido. Todo conlleva una apertura al devenir. Esta obra todavía no se a enfrentado a la “jauría”.

Algunas de las certezas:

Un recinto cerrado, amplio. El público/participante esperando para ingresar. Se juntan, se impacientan, ¿no viene nadie más? Se habilita el ingreso a dicho espacio.

Primer momento:

Fomentando la desobediencia

La desobediencia y la rebeldía como acto creador. Si las normas, las reglas, no fueran cuestionadas, desafiadas, transgredidas quizás aun estaríamos habitando en las copas de los árboles.

Un paréntesis, un parecer. Para transgredirla, de una manera efectiva, certera, a las normas, a las reglas, hay que manejarlas, conocerlas. Arnold Schoenberg, antes de desarrollar el atonalismo, escribió su tratado de armonía clásica. Obra que aun hoy, se estudia en los conservatorios de música. Carlos Marx, para enfrentarlo, escribió El Capital...

El espacio en penumbras, hacia el fondo, los músicos, también en la penumbra. Las primeras percepciones, el sonido mientras los ojos se acostumbran a la oscuridad. Una composición de música electroacústica, multiparlante, en la que elementos sonoros circulan espacialmente. Carteles de no avanzar, algunos obstáculos físicos. Los músicos inmóviles al fondo. Con la gente, ver que pasa. El espacio contará con sensores estratégicamente colocados para determinar si los participantes obedecen la orden de no avanzar. Cuando alguien no lo respete e ingrese a la “zona prohibida”, los sensores lo detectarán y una voz, alguna luz, condenará dicha acción. Hasta que la desobediencia no sea mayoritaria, Propaganda se mantendrá en esa instancia.

Segundo momento:

Claro de luna de Debussy. Obra compuesta a fines del siglo XIX. Dos pantallas. De la música electroacústica a la música académica. Todavía los músicos en la penumbra. Desde un pasado remoto, pianista y cantante lírica, interpretan mi versión. En determinado momento, los músicos en vivo, se montan sobre Debussy. Aportando elementos de la música popular. Interviniendo la obra. Se establece una relación entre ese pasado y el presente. Entre el registro grabado y el performático. Una relación paradójal que invita a reflexionar sobre ese encuentro, sobre sus límites e imbricaciones.

Tercer momento

Un puñado de canciones de mi autoría. Todas facetas de mi yo. Cada canción, un tratamiento estético particular. Una preocupación, una pregunta, un grito.

Oro

La felicidad, el amor idealizado, imposible, que se muestra, seduce y aleja como un espejismo. Eso que perseguimos y apenas alcanzamos a rozar de tanto en tanto. En las pantallas una imagen femenina se presenta transformándose continuamente. Vestida y desnuda, como una y muchas. Todo al mismo tiempo.

Erase

El desengaño amoroso. La esperanza, la apuesta y el fracaso. Una de esas canciones que odio componer y en las que caigo irremediabilmente como parte de un duelo del que nunca salgo ileso. Desde las pantallas, una danza. La danza del desencuentro.

Sueño

La cabeza funcionando sin parar. La noche. Los recuerdos, el deseo conspirando contra el dormir. El fantasma del insomnio proyectándose sobre la sábana. Deformado por los movimientos de ese cuerpo que se encuentra debajo de esa sábana. Apareciendo, desapareciendo y multiplicándose.

Supermercado

La problemática social. La desigualdad, la sociedad de consumo. El hambre, la desobediencia, nuevamente. Irrupción de bailarina performer entre el público, danzando con un carrito de supermercado, conformando una pareja de baile. Mientras baila, va colocando dentro del carrito elementos alegóricos a aquello que cuestiona la canción y que forman parte de la puesta de escena. Al mismo

tiempo, interactúa con los participantes. Los torea con el carrito, les quita algunas pertenencias para también meterlas en el carrito.

4.- OBJETIVOS

a.-Discurso Audiovisual

Con Propaganda, me planteo trabajar alrededor de diferentes problemáticas. Tanto discursivas como formales. Me propongo articular elementos provenientes de lo figurativo y de lo abstracto; y de la música académica, popular y experimental, buscando conformar un sistema que funcione como una “unidad en la diversidad”. Un conjunto rico en lenguajes y líneas discursivas pero sin caer en lo caótico ni en lo esquizofrénico. Posibilitando la aparición de un reverberar de decires con los que el público, espectador, etc, etc pueda relacionarse.

b.- Interacción entre sonido e imagen/es

Buscaré generar distintos tipos de amalgama entre imagen y sonido. Intentando evitar redundancias. Qué música e imagen sean complementarias. Realizando distintos tipos de operaciones en cuanto a lo rítmico en la edición y en cuanto al movimiento interno de imágenes.

Por otro lado, serán varios los puntos visuales de atracción. No así la música que lo inundará todo homogéneamente. Entre estos diferentes puntos visuales coexistentes, también pretendo producir diversos diálogos. Tres pantallas, músicos en escena, performers, por momentos en conflicto, por momentos en armonía, conformando distintos tipos de equilibrios dinámicos en función del ritmo, el discurso, el humor, el contenido.

c.- Público

*“Los dos polos de toda creación de índole artística:
por un lado el artista, por otro el espectador.”*
Marcel Duchamp

Eso de público siempre me sonó a baño, urinario. Pienso más bien, como destinatarios de lo que hago, en personas. Únicas, particulares, con una experiencia, expectativa y posicionamiento personal. Al mismo tiempo, me propongo discutir la figura del público/espectador pasivo, educado y obediente que en el mejor de los casos, una vez concluido el evento en cuestión, ya en un bar y en confianza, se anima a cuestionar lo experimentado.

Al consumidor de obras artísticas se le han enseñado una serie de reglas. No aplaudir entre movimientos de un concierto, susurrar frente a una pintura, imitar lo que hace el de al lado, obedecer las indicaciones sin siquiera pensarlas, etc, etc. El consumidor de arte entrenado, cumple con todo esto sin chistar. Y si algún pobre ignorante aplaude entre movimientos, hasta puede llegar a enojarse como si le hubieran faltado el respeto a la madre.

Para Propaganda serán articuladas una serie de reglas sin sentido esperando, sean transgredidas.

Desde lo visual los estímulos serán inabarcables en su totalidad. Distintos puntos de atención simultáneos. Por momentos contradictorios. Obligando a la toma de decisiones. A distintas estrategias activas de visualización.

5.- CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Febrero 2015:

Inicio de búsqueda de locaciones.

Convocatoria para cantante, bailarina/performer, bailarín y músicos.

Realización fotográfica con proyecciones para Tema Oro.

Coreografía para pantallas no planas de Sueño.

Investigación para coreografía de bailarina con carrito de supermercado.

Marzo 2015

Grabación de video para proyectar en Sueño

Composición y grabación de música electroacústica para Primera Etapa “Fomentando la desobediencia”.

Abril 2015:

Arreglo de Claro de Luna de Debussy para piano y cantante lírica- Claroloop

Comienzo de ensayos con bailarina para Tema Supermercado

Mayo 2015:

Armado de coreografía para Érase

Comienzo de ensayo con músicos para el vivo.

Junio 2015:

Ensayos con Pianista y Cantante lírica.

Búsqueda de locación para grabación de video, Claro de Luna.

Edición de tres videos para proyectar durante interpretación de Oro.

Julio 2015:

Grabación de videos para Claro de Luna y edición de los mismos.

Ensayos con bailarines para Érase.

Agosto 2015

Grabación de videos para Érase

Pruebas con diversos dispositivos para realizar proyecciones.

Septiembre 2015

Definición de lugar de la muestra

Pensar el articulado de la obra en dicho espacio.

Primeros ensayos de músicos en el lugar definido para la presentación.

Primeros ensayos con bailarina y carrito de supermercado en espacio definitivo.

Octubre 2015

Primeras pruebas con dispositivo para proyección simultaneas de videos.
Articulación con sonido.

Programación para sistema sensores Primera Etapa y reacciones sonoras y lumínicas.

Construcción de escenografía y adecuación del espacio.

Primeros ensayos con músicos y bailarina.

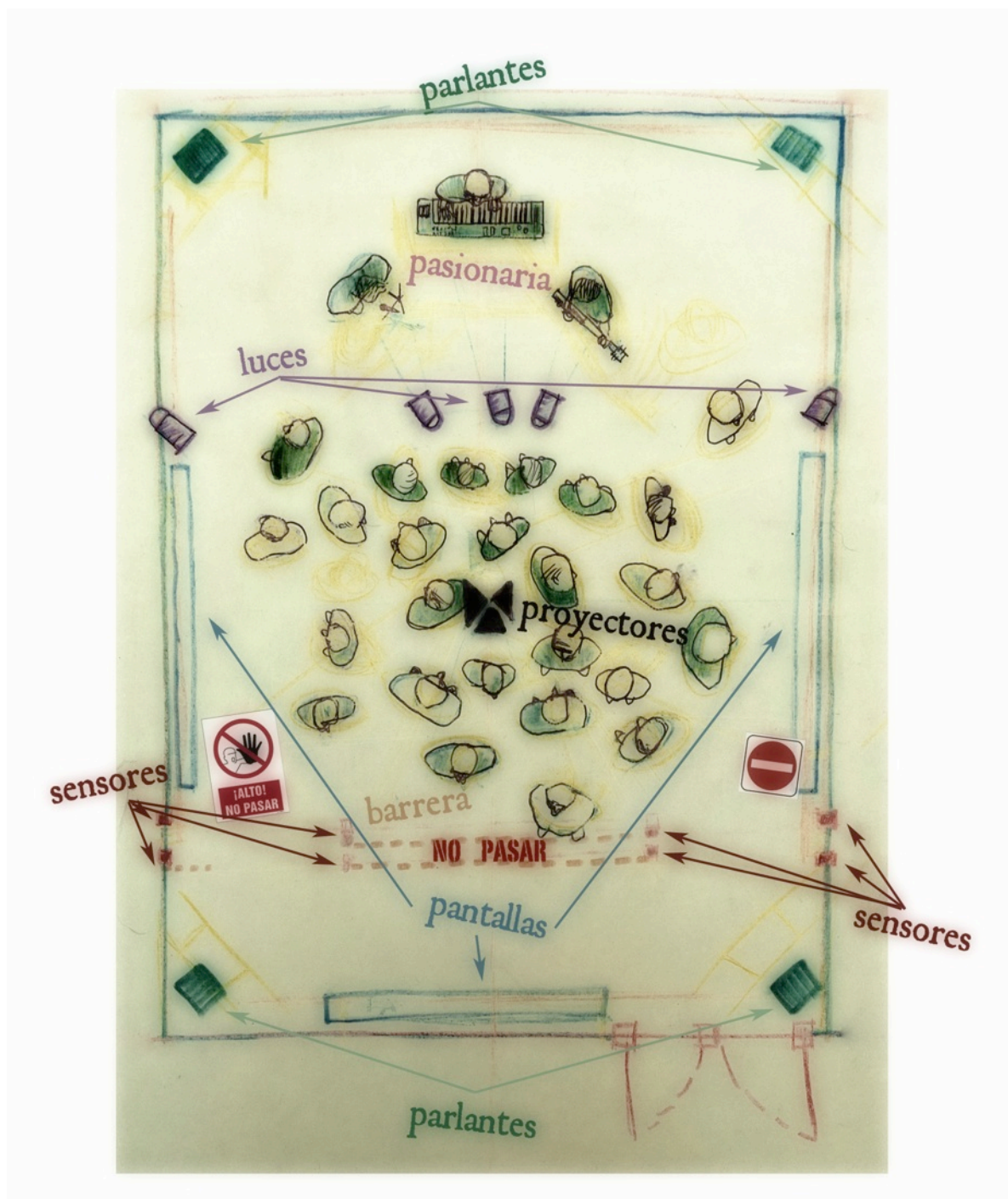
Noviembre 2015

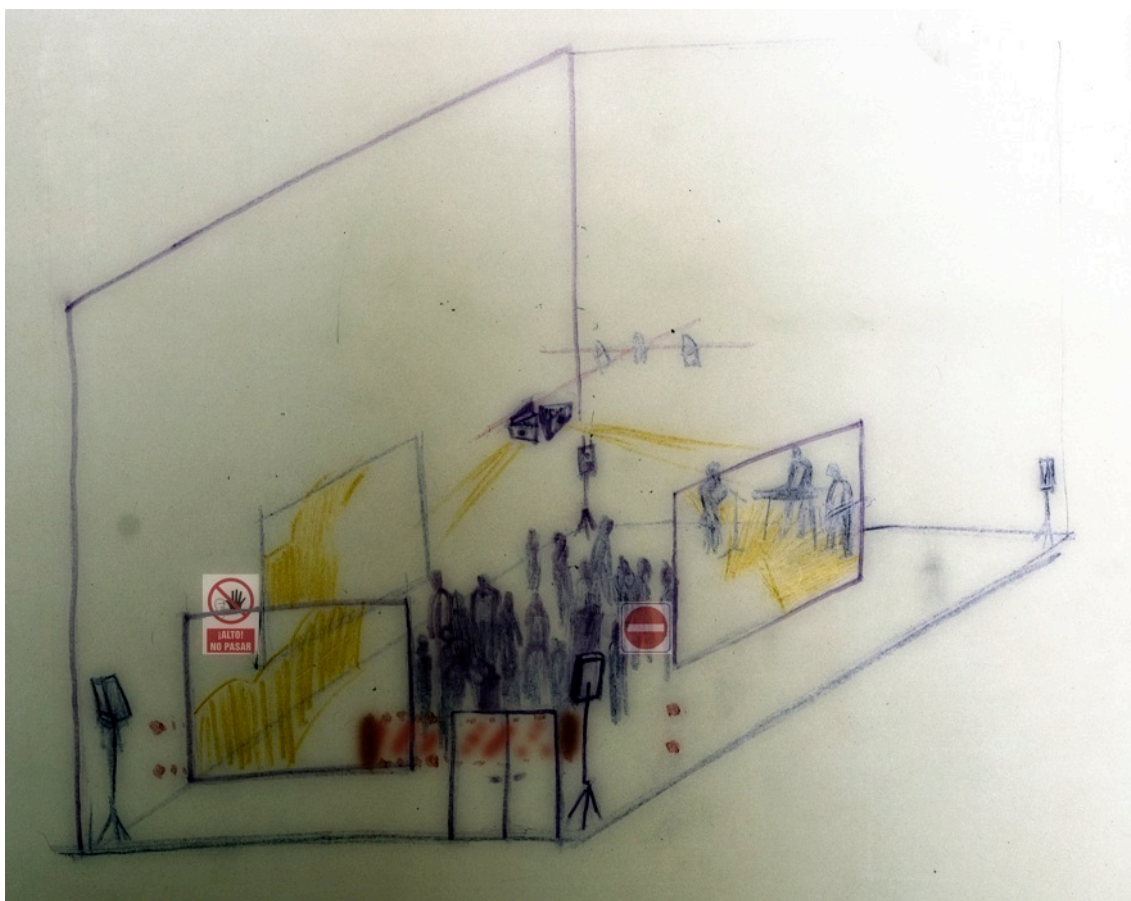
Etapas de testeo de sincronismos entre proyectores, sonido y performance.

Ensayos varios

Exhibición de la obra y documentación de la misma.

6.- GRÁFICOS

7.-CONCLUSIONES

Mi primera y más importante conclusión llegado a este punto, (unos 20 días antes de la defensa del presente proyecto), es que no me puedo permitir conclusiones definitivas. Falta la prueba de fuego. Que aquello que alguna vez tuve en mi cabeza y se fue trasmutando al irse volcando en una experiencia concreta, tenga su corolario al enfrentarse a un “otro”, a varios “otros”.

Al mismo tiempo, una certeza. Pienso esta obra como algo vivo que pueda seguir su desarrollo, una vez atravesada la instancia de su defensa para mi graduación. Que se nutra de la respuesta e intervención de quienes se enfrenten a ella. A la que puedan irse incorporando otras canciones e instancias.

Ahora bien, este proceso creativo me ha dejado unas cuantas reflexiones. En primer lugar, al reescribir el presente informe en relación al proyecto

presentado hace un año, descubro que no me he apartado en gran medida de lo que fue la idea original. Pero que aquello que aparecía como imágenes vagas, conceptos sin mucho contenido, fue encontrando una carnadura que quizás, esté confiriéndole a Propaganda otro reverberar en el que sea la obra misma la que esté diciendo más que lo que en mi cabeza había originalmente. Estoy gratamente sorprendido con eso.

En este camino me he encontrado con gran cantidad de obstáculos y contratiempos. Lo que más debí modificar, fue el cronograma inicial. Parafraseando a un viejo profesor de música, puedo afirmar que la Obra Multimedial Performática es el arte de combinar los horarios y las estrategias de mango. Dependí mucho de los tiempos de los demás, toda gente que se ofreció desinteresadamente, que se comprometió con el proyecto y a la que estoy inmensamente agradecido. Hubo mucho de prueba y error. Mucho ensayo. No tengo formación como coreógrafo, entre muchas otras carencias. Fue complicado conseguir los espacios y el equipamiento al no contar con presupuesto. Agradezco enormemente a la facultad, que me preste gran cantidad de equipos sin los cuales no podría realizar esta presentación.

Entiendo que las problemáticas abordadas en el presente proyecto podrán generar diálogos entre sí y con el “otro”.

Creo que en Propaganda se deja en evidencia una operación en cuanto a la problemática de lo espacio-temporal, de la perspectiva, del punto de vista. En cuanto a la toma de decisiones. Se deja ver una propuesta de participación activa. Sin intentar ser concluyente en ningún sentido. Más bien, abriendo el juego, provocando un poco, tal vez.

Insisto en que aun está pendiente la instancia fundamental. Como bien dice el viejo proverbio *“La prueba del pastel, está en comerlo”*

La amalgama de lenguajes y estilos presentes tanto en lo sonoro, lo visual, lo performático y dancístico entiendo que terminan conformando un sistema en el que la sorpresa juega un rol central, reforzando la atención y compromiso por parte de quien se enfrenta a la obra.

Y finalmente, para un entendimiento cabal de esto, sobre lo que estoy montado, necesito una perspectiva, un alejamiento que me lo terminará de proporcionar el paso del tiempo. Por el momento, y por un par de semanas más, continuaré corcoveando sobre este encabritado demonio.

8.- ANTECEDENTES

Música

Canciones:

Pasionaria (compositor, arreglador)

www.soundcloud.com/pasionaria

Electroacústica:

Novum Organum – Artes Multimediales IV (2013)

Instalación para ser recorrida individualmente. Desde la puerta, al asomarse, el interactor se encuentra con una escena de destrucción y abandono, en penumbras. Muchos obstáculos físicos en la sala y al fondo, contra la pared más alejada del ingreso, un televisor prendido, apuntando hacia dicha pared. A la vez, percibe un susurro ininteligible que proviene desde donde se encuentra el Televisor. Murmullo enmascarado por distintos sonidos que construyen una atmósfera sombría. El interactor debe llegar hasta donde se encuentra el televisor y rodearlo para poder observar qué es lo que emite. Puede optar por un camino directo, sin obstáculos o por otros con mayor o menor cantidad de dificultades. No será lo mismo lo que encuentre al llegar donde está el televisor, de acuerdo a los caminos que haya elegido recorrer. Un camino directo, sin esfuerzos, le devuelve una imagen y un sonido inentendible y distorsionado desde el televisor. Un camino sinuoso, difícil, le permitirá encontrar algo más definido y comprensible (su propia imagen). En todo el espacio se encuentran ubicadas frases, pensamientos y reflexiones de quienes a lo largo de la historia han escrito sobre esta problemática, de forma tal que el interactor, participe más conscientemente de la discusión. El participante, puede realizar distintas experiencias de acercamiento al televisor, comparando unas y otras a partir de lo que el televisor devuelve en cada caso.

Fragmento de música (multiparlante) para dicha instalación

<http://www.reverbNation.com/julianhelman>

Video

Dueto. Proyecto visual III (2012)

Trabajo de pantallas no planas en la que se proyectaba la imagen de una chica sobre la sábana de una cama con ella misma debajo de las sábanas.

Fotografía con proyecciones sobre el cuerpo

Instalación – Interactividad

Novum Organum - Artes Multimediales IV (2013)

<https://vimeo.com/88723525>

9.- REFERENTES

Rashomon (1950)– Akira Kurosawa

La película, ambientada en el siglo XII narra el crimen de un samurai a través de cuatro testimonios: el del asesino del samurai, de la esposa del samurai, del samurai mismo (el cual habla a través de una médium) y de un trabajador que fue testigo del hecho.

Incluyo esta película entre mis referentes, porque más allá de que estas diferentes versiones de un suceso son expuestas en forma consecutiva (para el Tema Érase las distintas versiones serán proyectadas en simultaneo), fue para mí, cuando la vi hace ya mucho tiempo, muy reveladora. Y me resulta sumamente interesante en cuanto a lo que aporta en relación a la cuestión de la

existencia de una realidad objetiva, la subjetividad, el posicionamiento y el punto de vista.

Bertolt Brecht

Tomo a Brecht y el conjunto de su obra como referente. Por su compromiso social, su teatro épico, su poesía. Todas las obras de Brecht están absolutamente ligadas a razones políticas e históricas, en relación a los tiempos que le tocó vivir. En Brecht se encuentran siempre unidos el fondo y la forma, la estética y los ideales.

Sia Furler (Sia)

Sia es una cantautora y productora australiana. Rescato en ella la ironía, el humor y la profundidad con la que aborda temas sociales como el racismo, la homofobia, la discriminación y violencia de género. Cuestión que se puede apreciar en sus videos y letras.

Biophilia Live – Björk <http://www.biophiliathefilm.com/>

Biophilia Live es una película-concierto de Nick Fenton y Peter Strickland que captura el proyecto multimedia y multi-disciplinario de Björk: Biophilia Live. Grabado en vivo en 2013 durante el show de Björk en el palacio de Alexandra en Londres, la película muestra a Björk y su banda tocando rodeados de toda una puesta que incluye proyecciones, danza, performance, etc. Björk habría contado con algo más de presupuesto para Biophilia Live que el que yo tengo para Propaganda. Pero el espíritu, la búsqueda, va por la misma senda.

The Beatles

Empecé a intentar hacer música a partir de su influencia. Rescato fundamentalmente su segundo período, que comienza con Revolver. A partir del cual, se vuelven más experimentales y al mismo tiempo, incluyen en sus canciones distintos elementos procedentes de la música académica con el aporte esencial de George Martin.

Serguéi Prokófiev, Claude Debussy, Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, Charly García, Víctor Jara, Violeta Parra, Portishead, David Bowie, Peter Gabriel, Beethoven, Chico Buarque, Vinícius de Moraes... A todos ellos y a unos cuantos más, les robo. (aunque no quiera ni me lo proponga)

Robert Mapplethorpe

Fotógrafo que rescato en relación a su trabajo con el cuerpo humano, la sensualidad, su dominio de la luz.

Eric Marrian

Fotógrafo que también trabaja el desnudo. En este caso, llevándolo para el lado de la abstracción.

Pina Bausch

De esta Bailarina y coreógrafa, me interesa fundamentalmente su propuesta de danza teatro y su trabajo con objetos.

10.- BIBLIOGRAFÍA

Hans-Thies Lehmann, *El teatro posdramático: una introducción*. (Universidad Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Alemania) Traducción: Paula Riva (2010)

Walter Benjamin, *Estética y Política*. 1ra ed. Buenos Aires. Las Cuarenta. (2009)

Theodor Adorno, *Teoría Estética*. Madrid. Ediciones Akal. (2005)

Alfredo Llanos, *Introducción a la Dialéctica*. Buenos Aires. Editorial Rescate. (1986)

Diego Fischerman, *La Música del Siglo XX*. Buenos Aires. Paidós. (1998)

Andre Gisselbrecht, *La Obra de Bertolt Brecht*. Buenos Aires. Editorial La Pléyade. (1993)

Susan Sontag, *Sobre la Fotografía*. Mexico. Alfaguara. (2006)

Francois Soulages, *Estética de la fotografía*. Buenos Aires. La marca. (2005)

Frank Popper, *Arte acción y participación*. Madrid. Ediciones Akal. (1989)

Adolfo Vásquez Rocca, *Pina Bausch; Danza Abstracta y Psicodrama Analítico*. Artículo reproducido en Revista Heterogénesis N° 50-51 [Swedish-Spanish] Revista de arte contemporáneo. Tidskrift för samtidskonst.
<http://www.heterogenesis.se/Ensayos/Vasquez/Vasquez3.htm>

Roland Barthes, *La Cámara Lúcida; Nota sobre la Fotografía*. Barcelona. Paidós. 10 edición. (2006)

Carl Sagan, *El Mundo y sus Demonios; La Ciencia como una Luz en la Oscuridad*. Barcelona. Planeta. (2005)

Marcel Duchamp, *Escritos*. Barcelona. Gustavo Gili. (1978)